LENA TABOADA

RETRAT_ANDO SKETCH_BOOK 2

LOS BOCETOS DE UNA EXPLORACIÓN INTROSPECTIVA
DEL RETRATO
Y EL QUÉ ME LLEVA A HACERLOS.

LENA TABOADA

RETRAT_ANDO SKETCH_BOOK 2

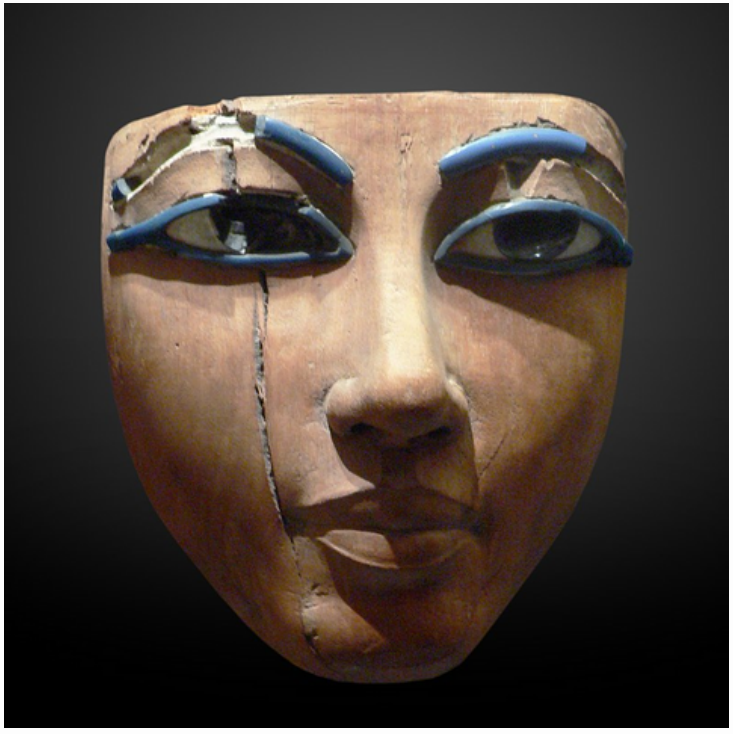
LOS BOCETOS DE UNA EXPLORACIÓN INTROSPECTIVA
DEL RETRATO
Y EL QUÉ ME LLEVA A HACERLOS.

Acerca de la autora

Lena Taboada Roldán (1998) es una artista emergente de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Tiene un gran interés por el arte digital y el diseño gráfico; le apasionan los colores brillantes y las formas geométricas, las cuales busca en todo lo que le rodea. Entre sus logros, incluyen las exposiciones colectivas *Delirios* (Proyectos Ángel Nova, diciembre 2021) e *Ilustrante* (Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, abril 2022). Actualmente, estudia la Licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes.

Introducción

El retrato es el arte de representar a una persona, ya sea pintada, dibujada, esculpida o fotografiada. A través de nuestra historia como humanidad, este género artístico ha definido la práctica de miles de artistas, independientemente de su trasfondo cultural; desde los artistas anónimos detrás de aquellas máscaras mortuorias del antiguo Egipto, pasando por Hans Holbein y su retrato de Enrique VIII, hasta llegar a cosas más contemporáneas como los miles de retratos y autorretratos que plagan nuestras redes sociales como *Facebook*, *Instagram*, o *Pinterest*.



Esta máscara mortuoria de la 18va dinastía egipcia (1550 AC –1295 AC) es un ejemplo de la relevancia histórica del retrato a través de los años.

Ojos en sarcófago de madera E11647
Desconocido
Vidrio y madera
c. Siglo XIV A.C.

Dice Juan Amo Vázquez, doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense que "todos los pintores, universalmente incuestionables en su valía, han pintado retratos". Y tiene razón; simplemente, hay *algo* en ellos y en nuestra relación con el mero acto de pintar (o fotografiar o esculpir) a otros seres humanos (y a nosotrxs mismxs), que es casi esencial, o por lo menos, lo suficientemente importante como para mantenerlo vivo después de miles de años. Pero, ¿qué es este *algo*? ¿Admiración por la persona que se va a retratar? ¿Es a caso un simple acto de conservación y archivo de las personas mientras estamos aquí?

Y de manera personal, ¿cómo es este *algo* en mí?

Esta fotografía del futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez, anunciando su embarazo, es, hasta la fecha, la segunda imagen con más likes en la historia de la red social *Instagram*, con 33 millones de *likes*. Un claro ejemplo de la relevancia del autorretrato casual hoy en día.

Sin título.
Cristiano Ronaldo
Fotografía digital
2021

De manera innata, y casi inconsciente, el retrato como sujeto en mi producción artística me ha ayudado a mejorar mi relación con los medios artísticos, en especial con la pintura. Este lugar común es una constante personal que ha estado ahí presente durante mis escasos 3 años de formación artística.

¿Por qué retrato? ¿Cómo retrato? ¿A quién retrato? Son algunas de las interrogantes que Retrat_ando pretende resolver de manera visual a través de la iteración y la experimentación. Revisaré mis propias intenciones, mis gustos, mis miedos, mis referentes artísticos en un intento por entenderme más a mi misma y mi relación con el retrato como ese algo que es relevante.

Este retrato que hice de una amiga personal, Borgh, fue una de las primeras piezas que me encaminaron a explorar el retrato.

Fragmento de *NFT BORGH 36B9bP*
Lena Taboada
Digital
8x10in
2021

Fragmento de *NFT4gkE4HmQ4hvYVdyu*|Lena Taboada|2021|Digital|8x10in

Para explorar el retrato elijo como medio la pintura digital. Este medio es de mi preferencia por su capacidad de crear imágenes de manera sencilla y rápida en un ambiente controlado, como lo es un programa de computadora, sin perder la esencia de la pintura como tal; el uso de manchas de colores, las cuales a su vez (trabajando en armonía) buscan emular y recrear la realidad tridimensional sobre un plano bidimensional. Dicha versatilidad me ha permitido poder explorar mi propia relación con el retrato de manera amplia y rápida, poniendo un énfasis en la producción iterativa rápida, donde cada pieza me acerque cada vez más a responderme a mi misma dichas interrogantes.

Fragmento de *NFT IBRHM*|Lena Taboada|2021|Digital|8x10in

Como nota importante cabe decir que esta edición en particular forma parte de una serie de volúmenes que compilan todas las obras que he realizado, parta este proyecto en orden cronológico, dejando las respuestas a las interrogantes que planteo, de manera abierta, a interpretación del lector.

Esta edición en particular está llena de *sketches*, bocetos y estudios del *detrás de cámaras* del proyecto, para así comprender un poco más de él y como un recordatorio de muchas de las cosas que fui aprendiendo con este proyecto, tanto en cuestiones técnicas como conceptuales.

También es considerable decir que no se incluyen ninguna ficha técnica ni nombre de las obras a continuación, pues considero que todas y cada una son Retrat_ando, un solo proyecto. Si usted desea adquirir una copia impresa original de cualquiera de las piezas, desea usarlas con fines comerciales, o simplemente decirme que le gustaron, favor de contactarme al correo lena.taboada98@gmail.com o a mi *Instagram* @lena_taboada.

Sin mayor preámbulo les presento:

LENA TABOADA

RETRAT_ANDO SKETCH_BOOK 2

LOS BOCETOS DE UNA EXPLORACIÓN INTROSPECTIVA DEL RETRATO
Y EL QUÉ ME LLEVA A HACERLOS.

Lee Hammond - Pintura Acrílica

- Usa colores complementarios entre luces y sombras
- Mezcla el complementario para crear ...
- Los cálidos avanzan y los fríos retroceden

EL DIBUJO DE LAS FORMAS Y
LA DESTILACIÓN ES LO QUE ...
EL ESTILO JUNTO CON EL PINCEL ...
DE GESTO

1 sombra proyectada
2 sombra de forma
3 medio tono
4 luz

1 2 3 4

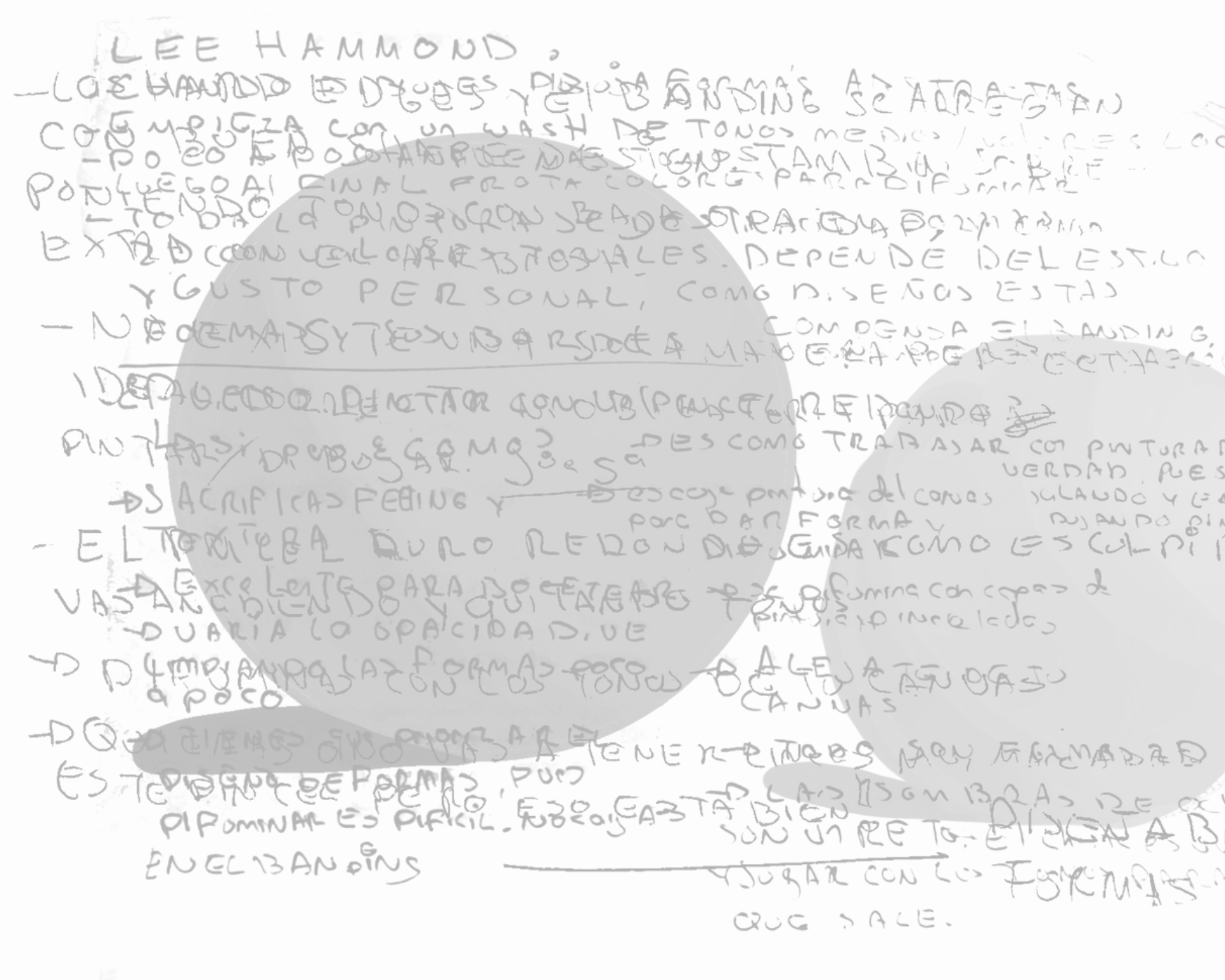
... ENTIENDE COMO DISEÑAR LAS FORMAS ...
... DE LA MANERA QUE DESCRIBA EFECTIVAMENTE ...
... FORMAS ... FORMAS ...

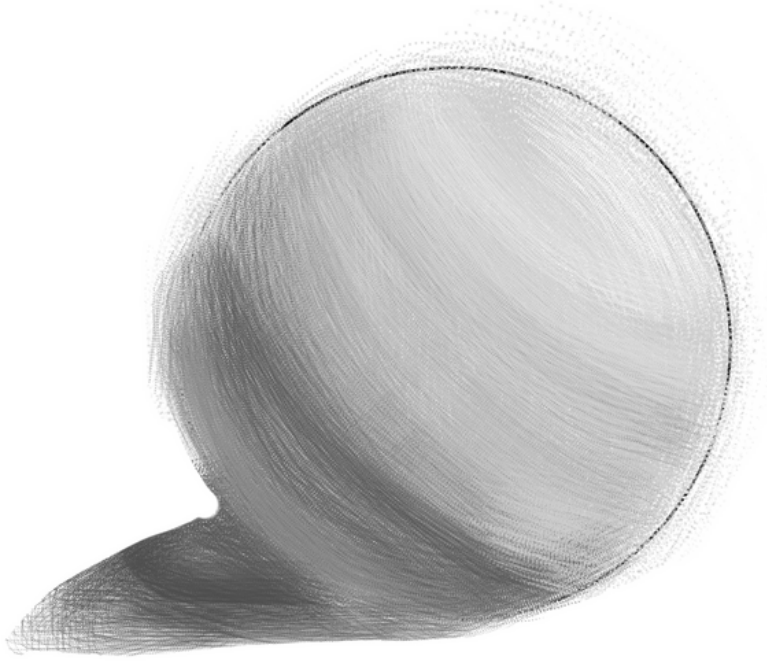
define la destilación crea de un secular
valores y los
valores locales

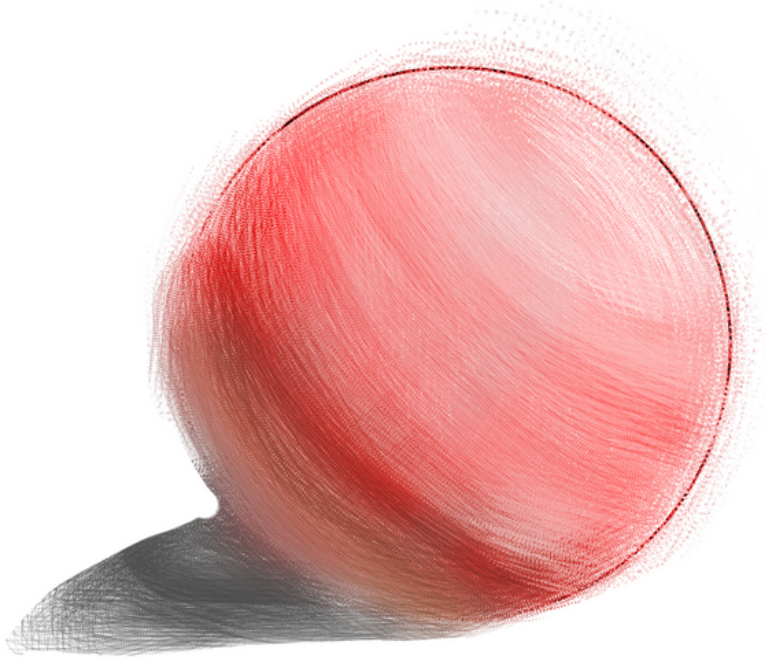
Notas

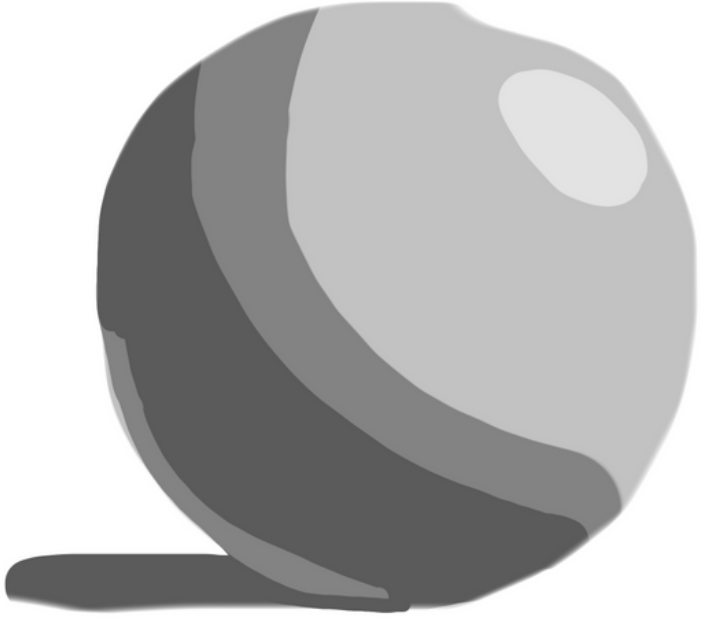
- Existen muchas ...
CADA ESTILO ...
DISTINTAS FORMAS
EN EL DIBUJO ...
FORMAS VAN RE...
DE LÍNEAS, EN ...
PINTURA DE PU...

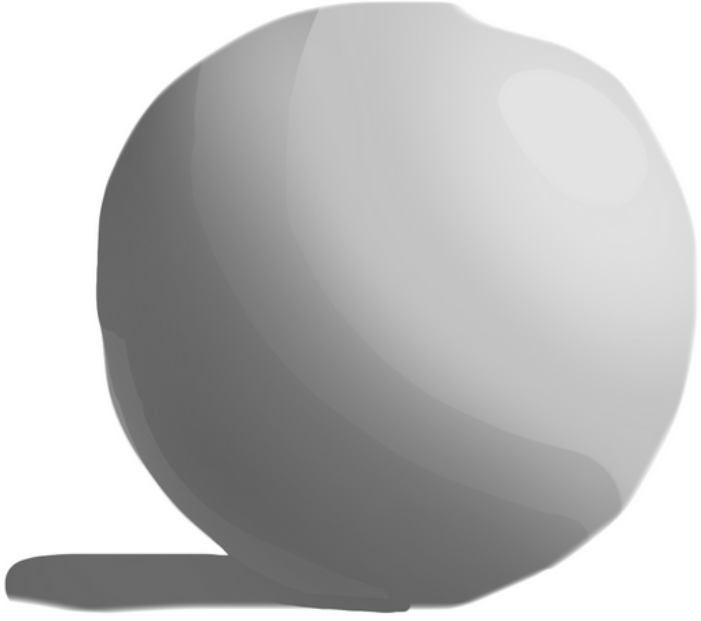
LEE HAMMOND.

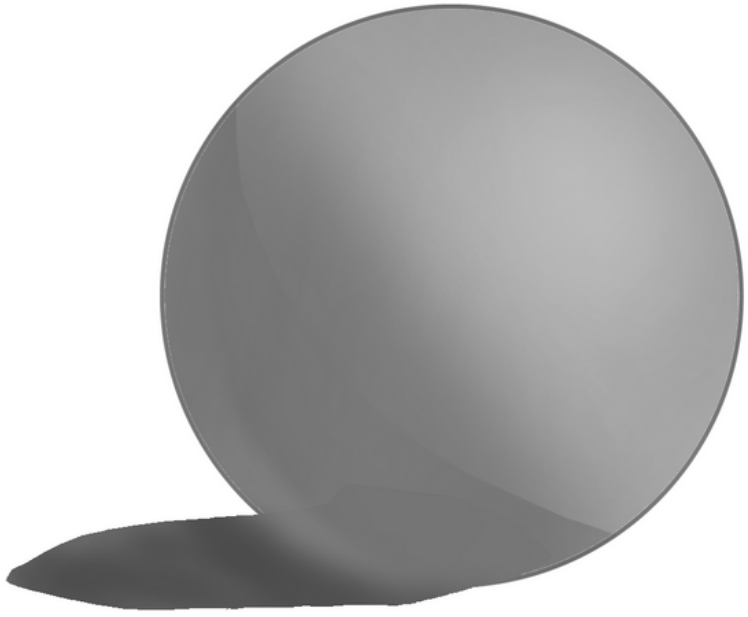












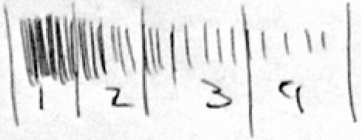
Lee Hammond - Pintura Acrílica

- Usa colores complementario entre luces y sombras
- Mezcla complementarios para crear sombras
- Los cálidos avanza y los fríos recedes

↓ Luces ↓ sombras

- Usa solo 4 valores

1 sombra proyectada
2 sombra de forma
3 medio tono — luz reflejada
4 Luz



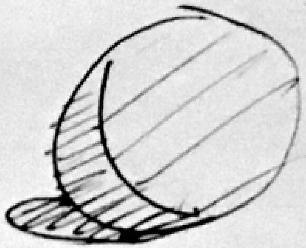
talla
~~fresca~~ unes tonos con otros
tamaño p tres colores
toma tiempo pero funciona

Notas

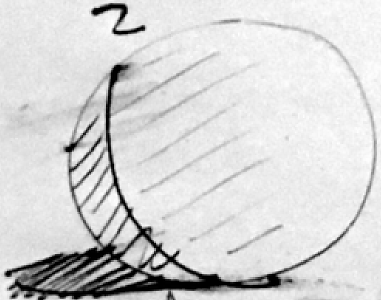
- Existen muchas maneras de sombrear, de como creas las formas, y eso depende del brushwork
- Si es cell shade like, necesita más diseño, como dice smit

Ejercicio de pintura

1



2

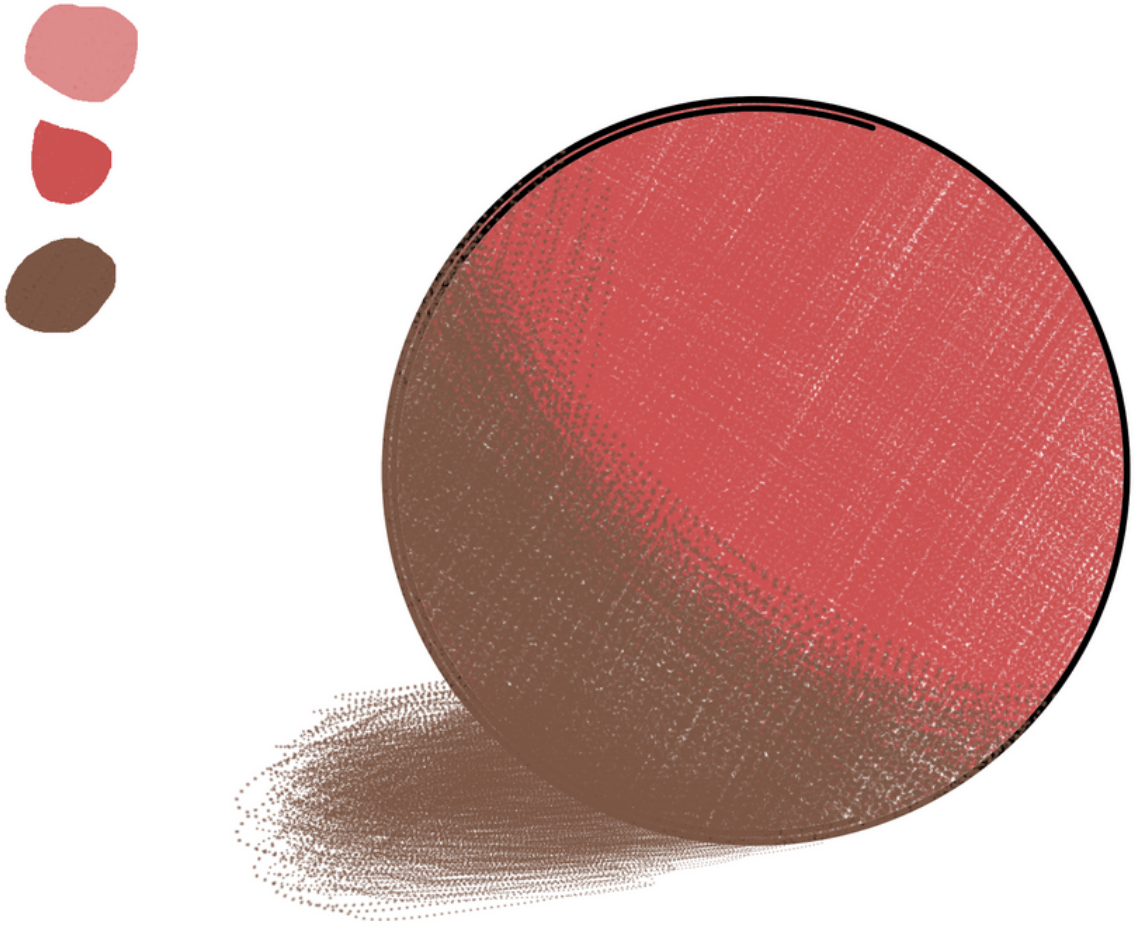


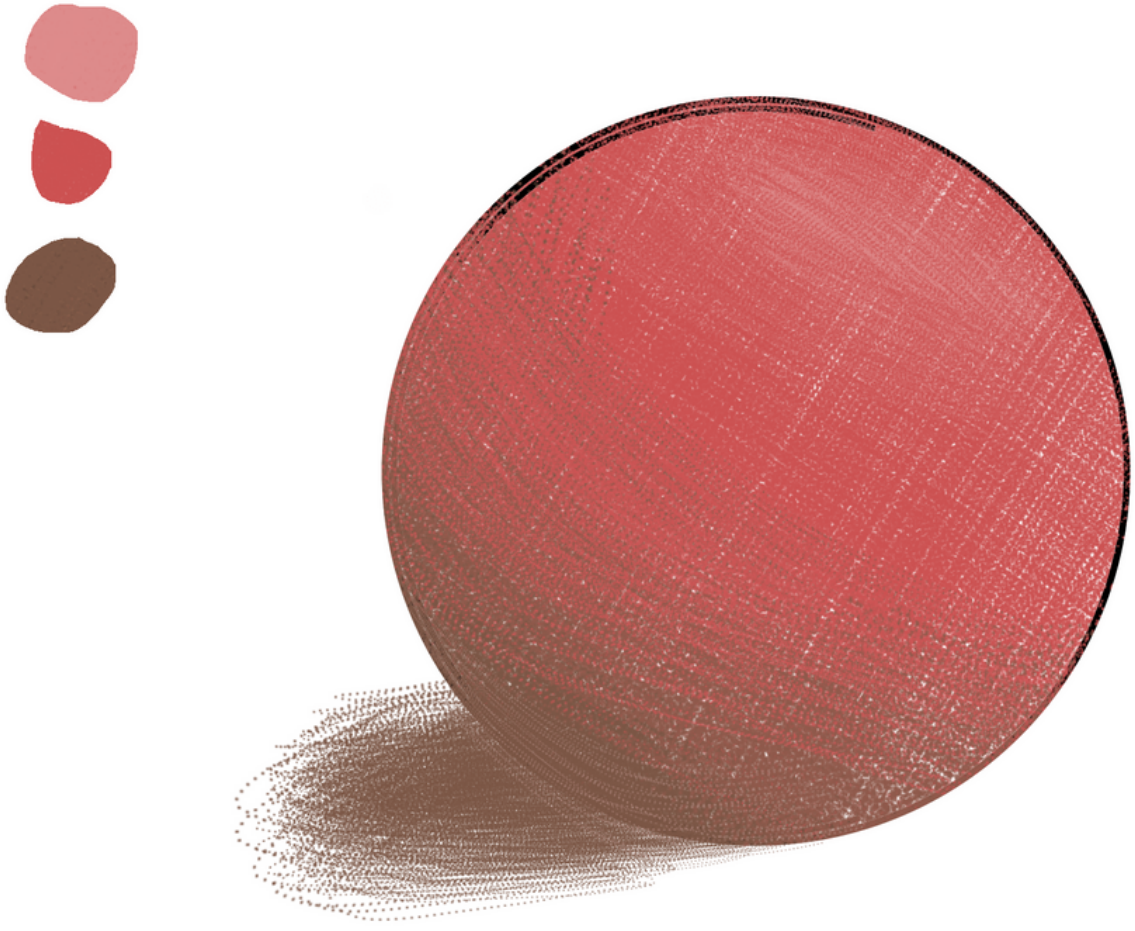
define la destilación añade un 3er valor
2 valores y los
valores locales

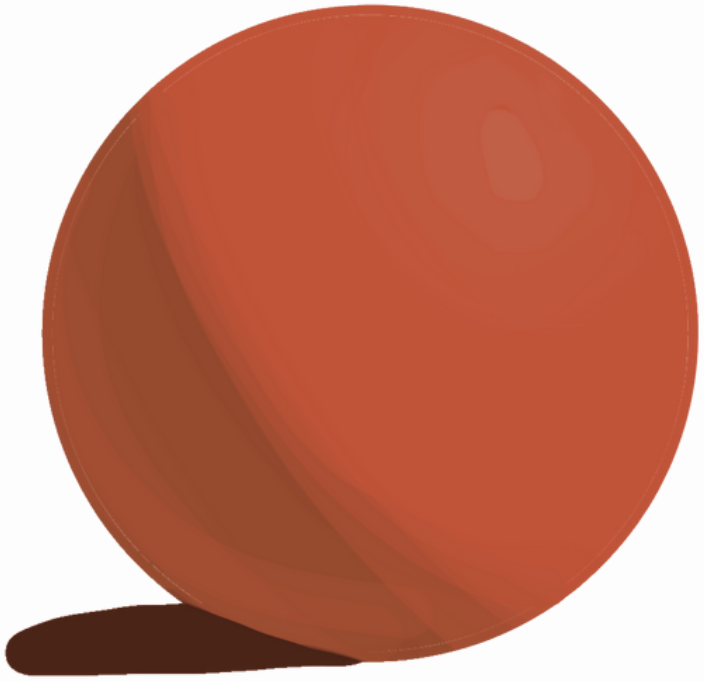
EL DISEÑO DE LAS FORMAS Y LA DESTILACIÓN ES LO QUE DEFINE EL ESTILO, JUNTO CON EL BRUSHWORK (EDGES)

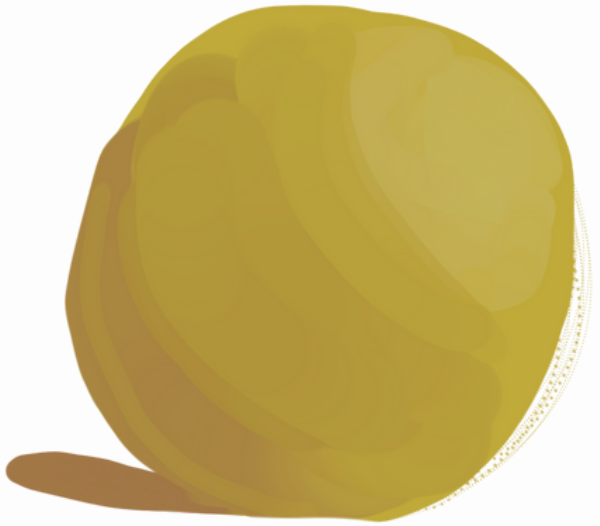
ENTIENDE COMO DISEÑAR LAS FORMAS 2D DE LA MANGA, QUE PUEDAN DESCRIBIR (A) FORMAS 3D MAS ~~PRACTICO~~ EFECTIVAMENTE

Y CADA ESTILO TIENE DISTINTAS FORMAS EN EL DIBUJO LAS FORMAS VAN RELLENAS DE LÍNEAS, EN LA PINTURA DE PLASTAS









- LAS HARD EDGES Y EL BANDING SE ARREGLAN CON BUEN SHAPE DESIGN. TAMBIEN SOBRE-PONIENDO TONOS CON BAJA OPACIDAD, Y COMO EXTRA CON EL AIRBRUSH.

- NO EXISTE UNA SOLA MANERA PERFECTA IDEAL, CORRECTA NI OBLIGATORIA PARA PINTAR/DIBUJAR. Juega

- EL PINCEL DURO REDONDO ES COMO ESCULPIR VAS AÑADIENDO Y QUITANDO TONOS

→ DIFUMINAS CON LOS TONOS DE TU CANVAS

→ QUIERAS O NO VAS A TENER LINEAS MUY MARCADAS CON ESTE PINCEL PERO ESO ESTA BIÉN!

DISEÑA BIEN LAS FORMAS

LEE HAMMOND.

- CUANDO DIBUJES, DIBUJA FORMAS ABSTRACTAS
- EMPIEZA CON UN WASH DE TONOS MEDIOS / VALORES LOCALE
- POCO A POCO AÑADE MÁS TONOS
- LUEGO AL FINAL FROTA COLORES PARA DIFUMINAR
- TODA LA PINTURA SE DESTILA EN FORMAS 2D CON VALORES TONALES. DEPENDE DEL ESTILO Y GUSTO PERSONAL, COMO DISEÑAS ESTAS FORMAS Y SUS BORDES

COMPENSA EL BANDING CON SHAPE DESIGN Y AERÓGRAFO

¿PUEDO PINTAR CON UN PINCEL REDONDO?

↳ SI, PERO, ¿CÓMO?

→ SACRIFICAS FEELING Y TEXTURA

→ EXCELENTE PARA BOCETEAR

→ VARÍA LA OPACIDAD, VE LIMPIANDO LAS FORMAS POCO A POCO

→ TIENES QUE PRIORIZAR EL DISEÑO DE FORMAS, PUES DIFUMINAR ES DIFÍCIL. NO CONFÍES EN EL BANDING

→ ES COMO TRABAJAR CON PINTURA DE VERDAD, PUES VAS SOLANDO Y LUEGO DEJANDO PINTURA

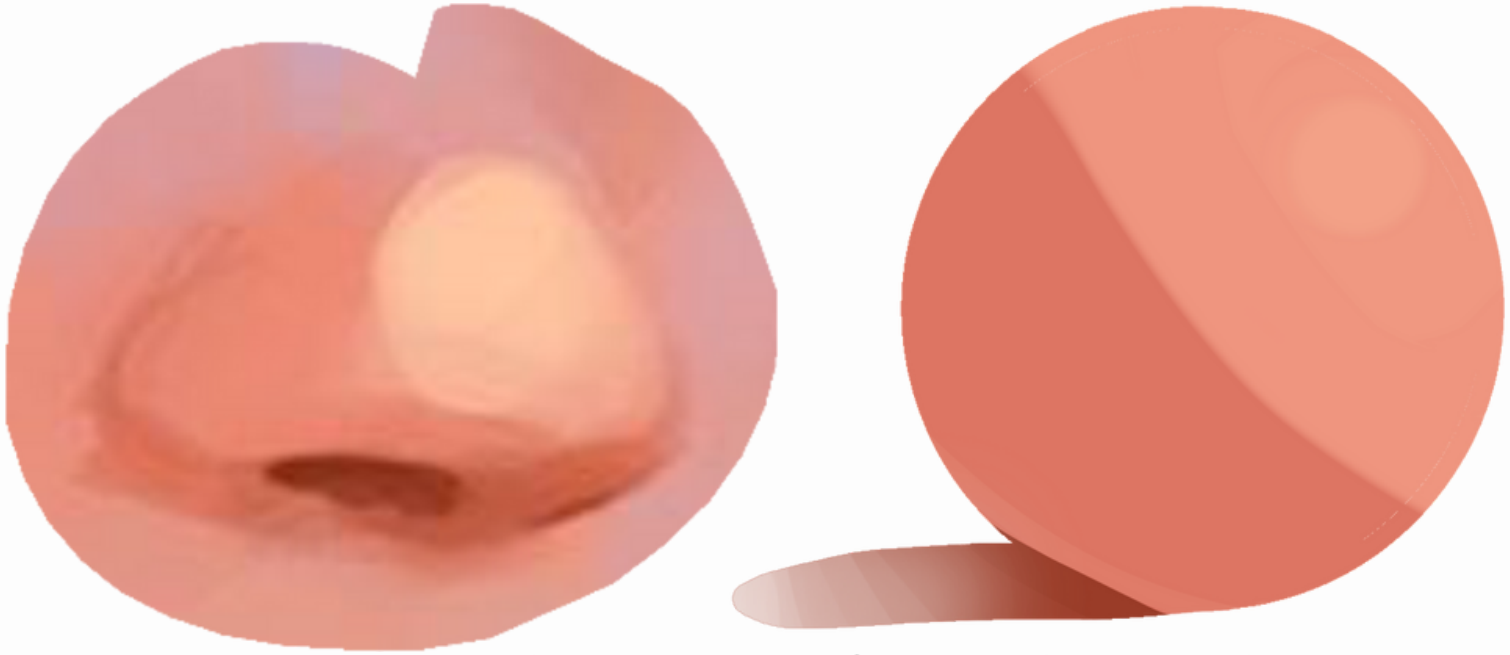
→ escoge pintura del canvas poco para forma y difuminar

→ se difumina con capas de pintura y pinceladas

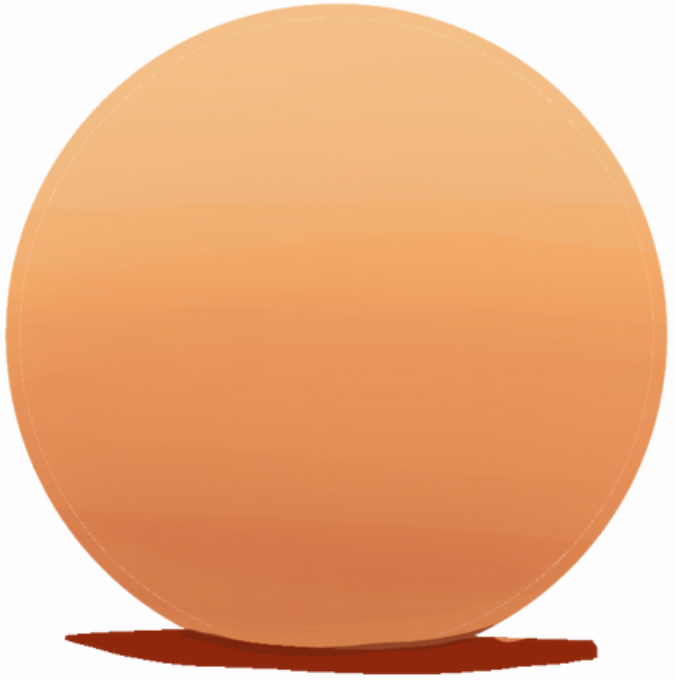
→ ALÉJATE DE TU CANVAS

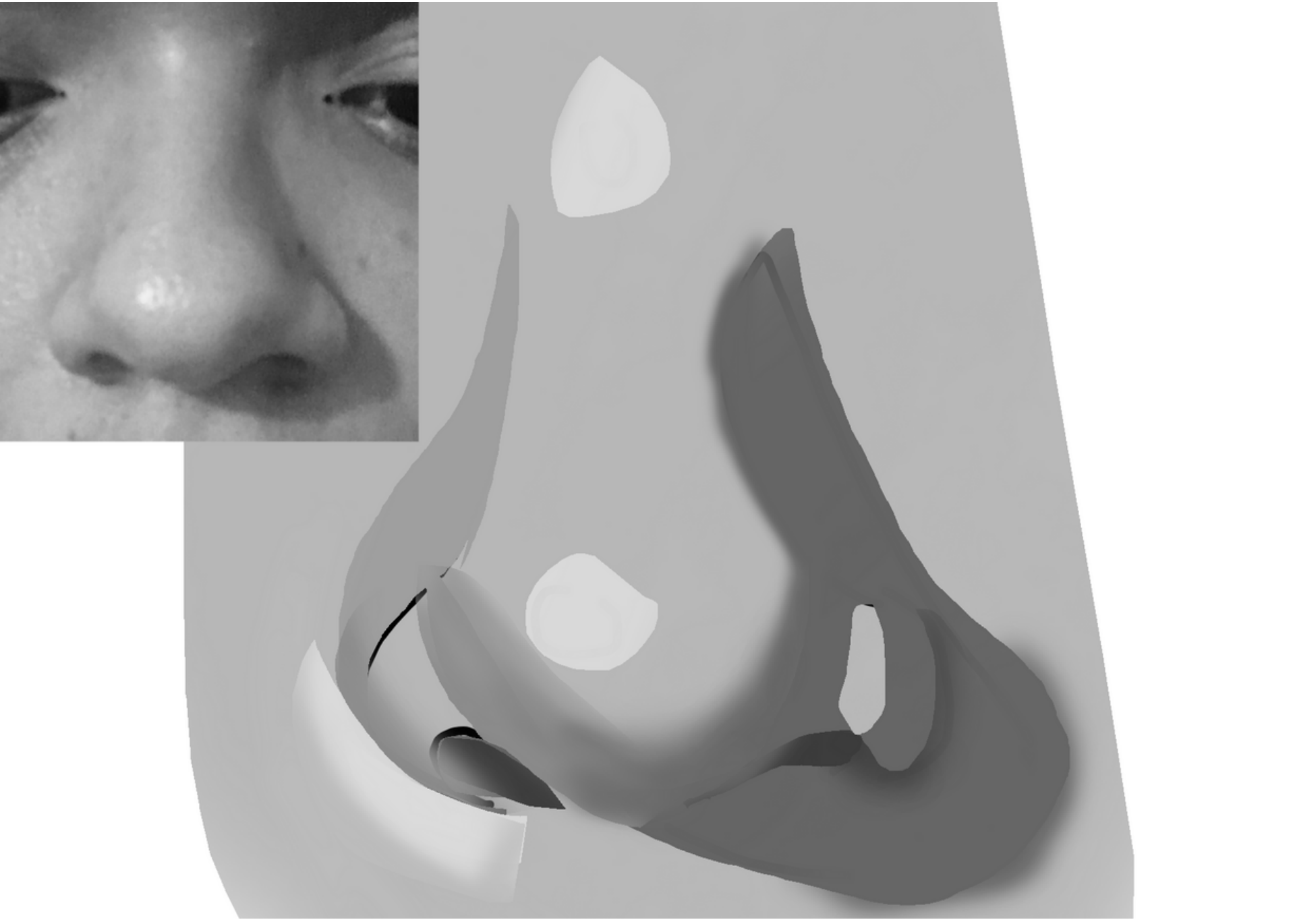
→ TODO SON FORMAS 2D

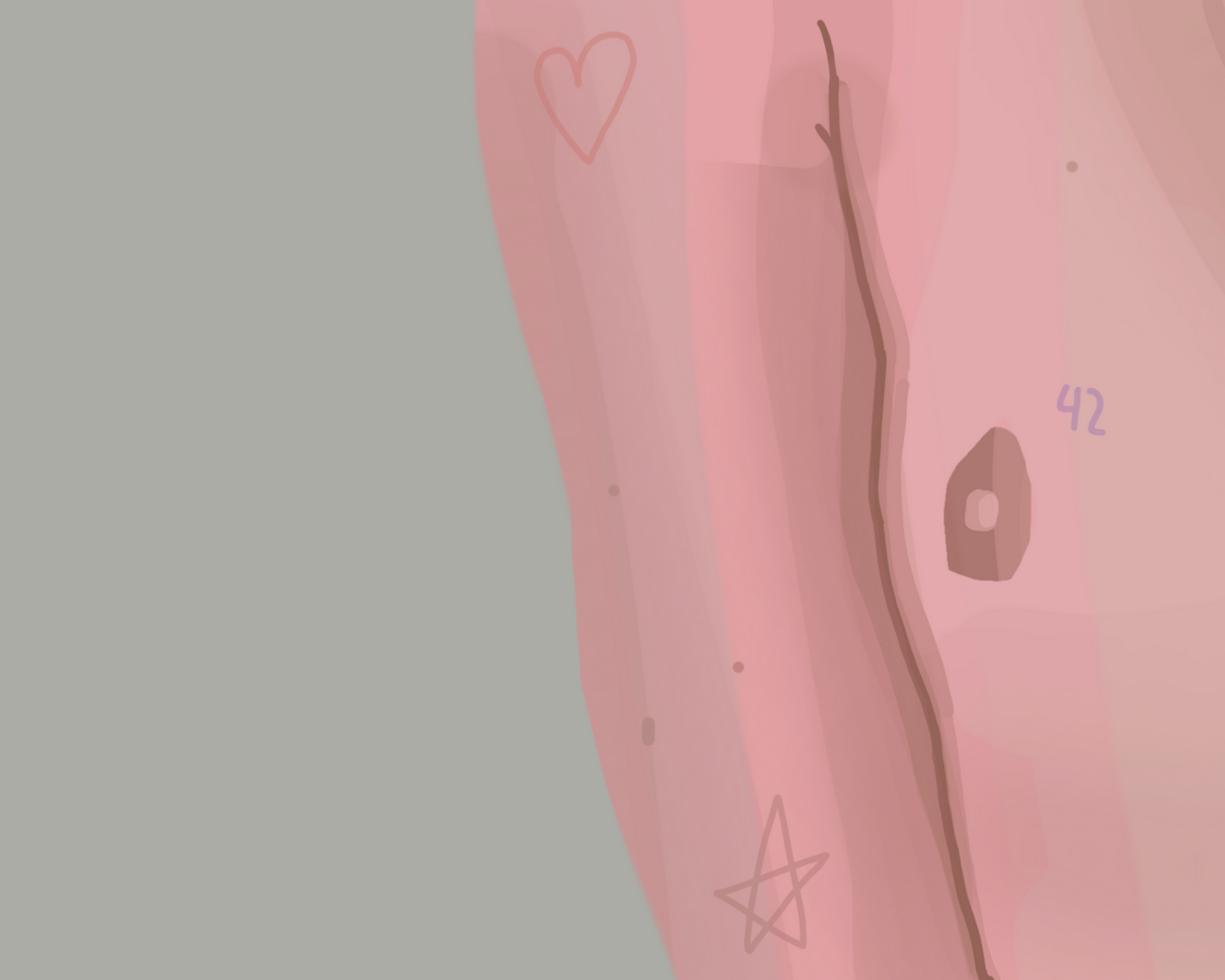
→ LAS SOMBRAS DE OCLUSIÓN SON UN RETO. EL CHISTE ES VARIAR Y JUGAR CON LOS TONOS PARA VER QUÉ SALE.

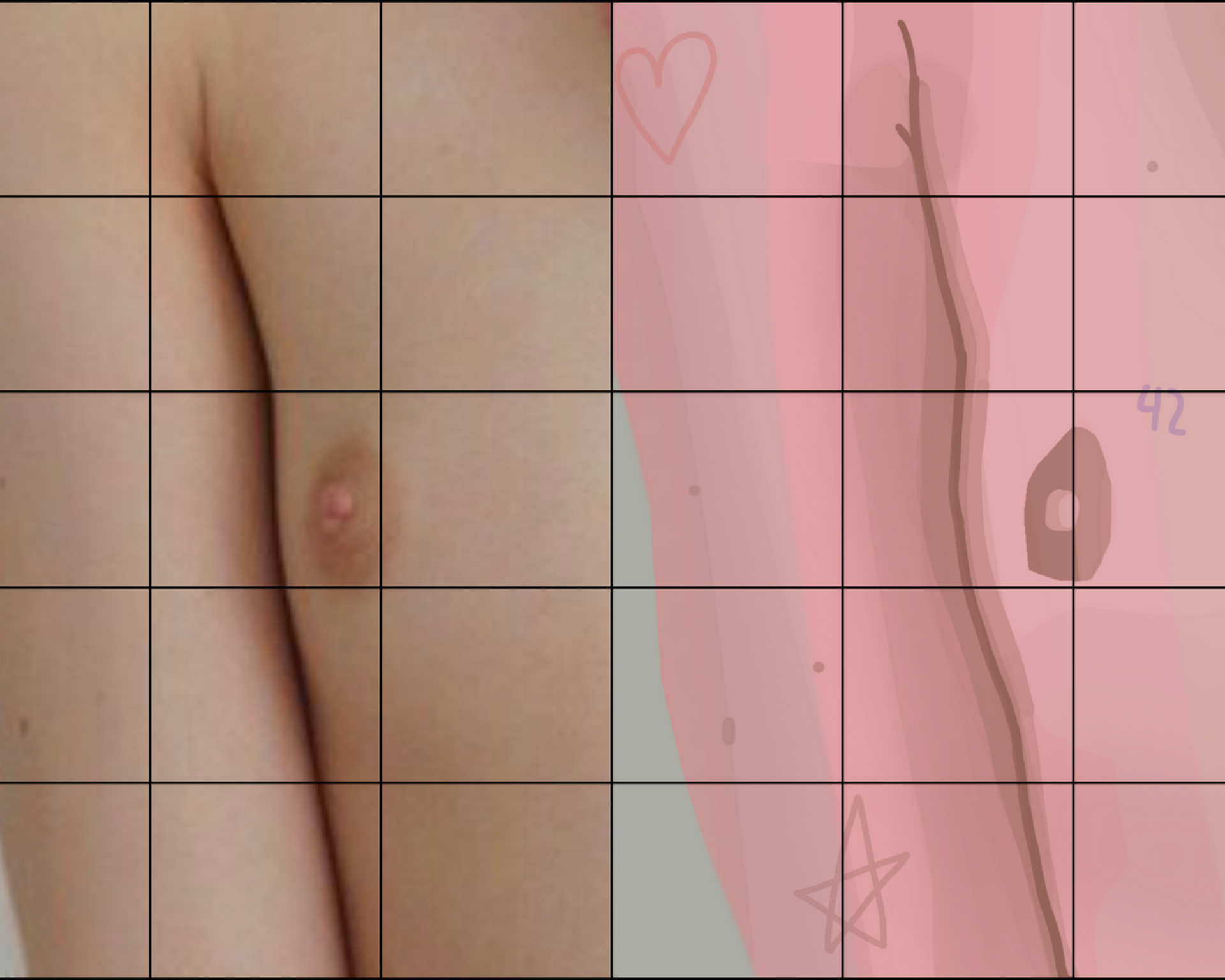


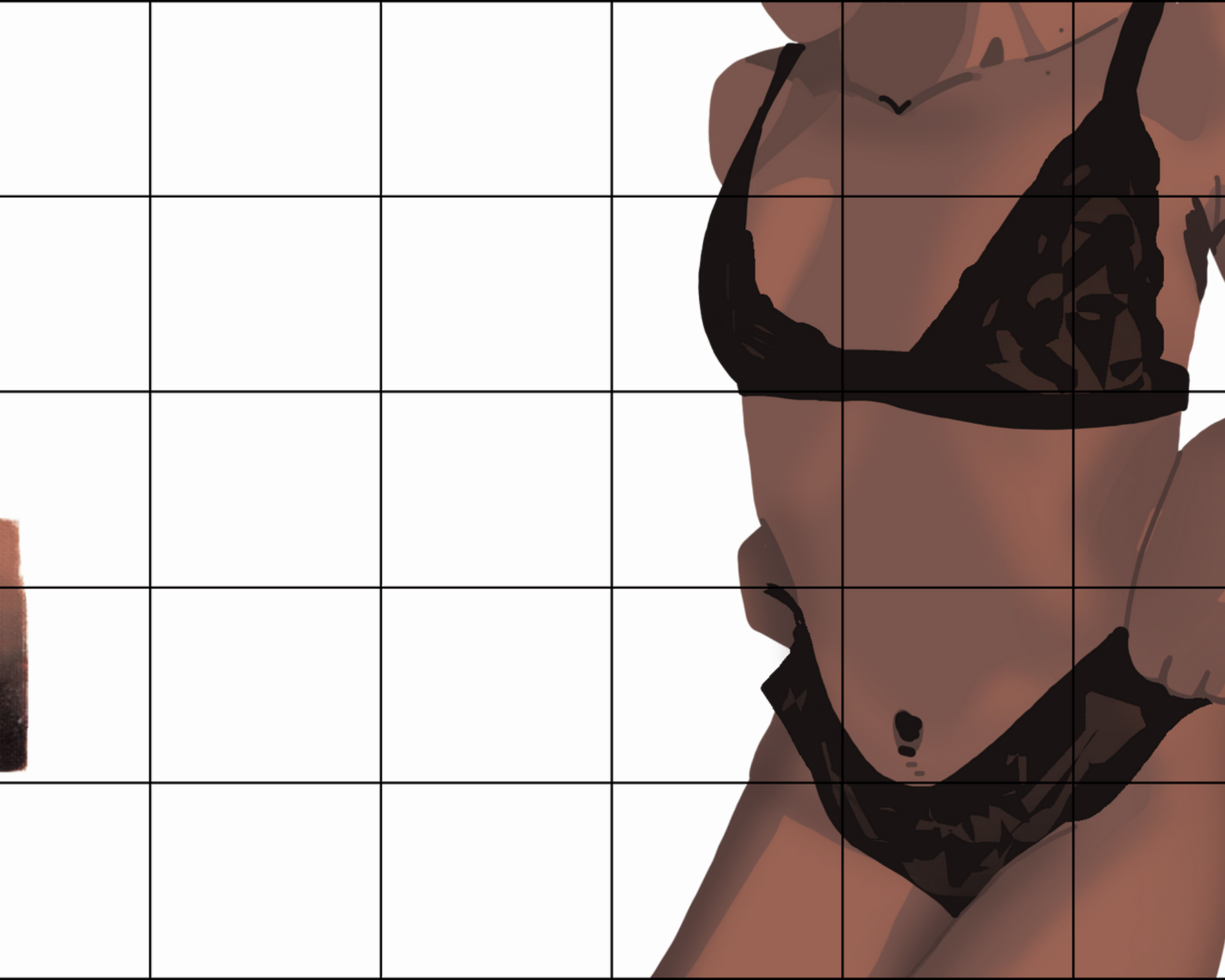
La cara no tiene mucho contraste más que en los ojos, boca, o nariz

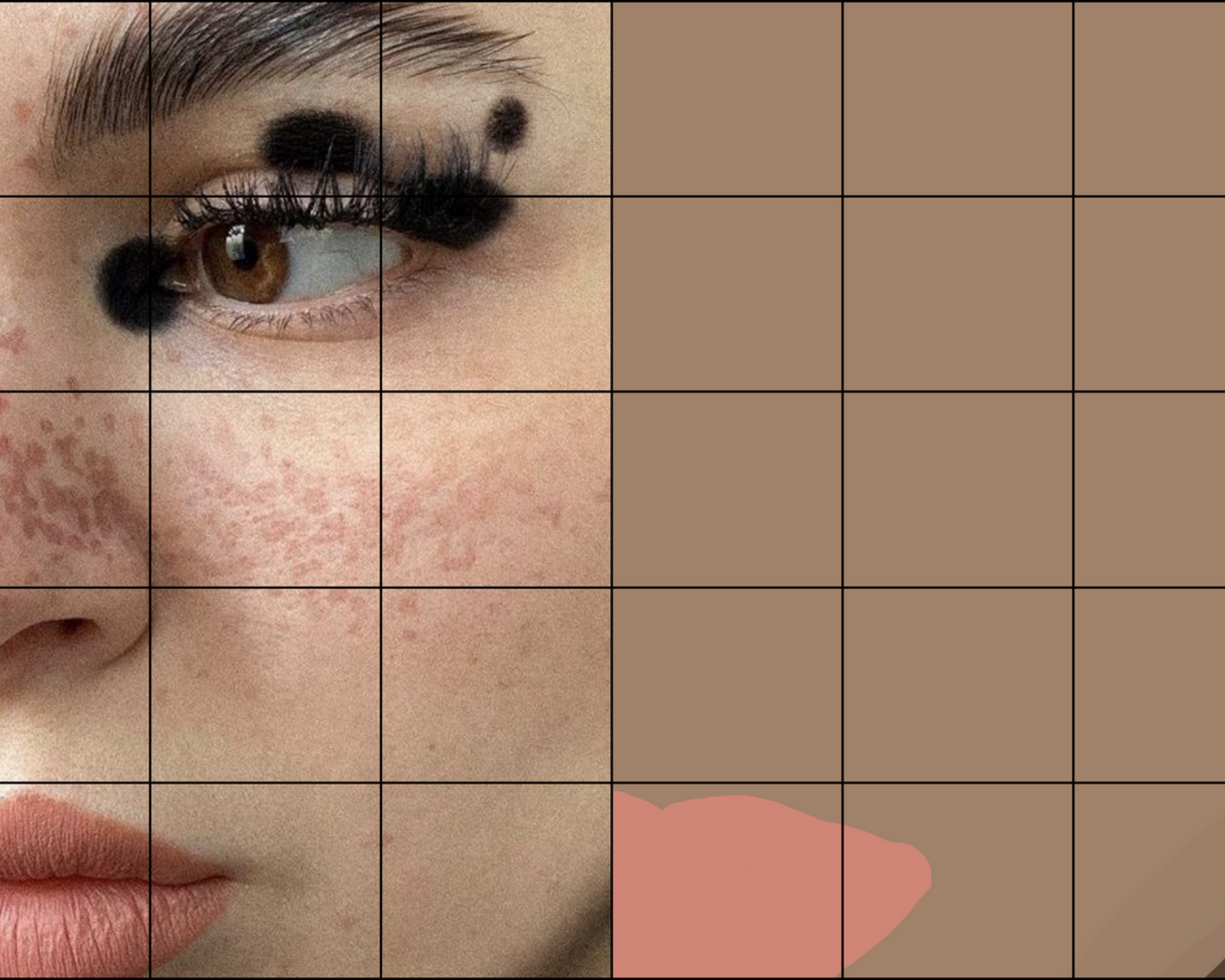


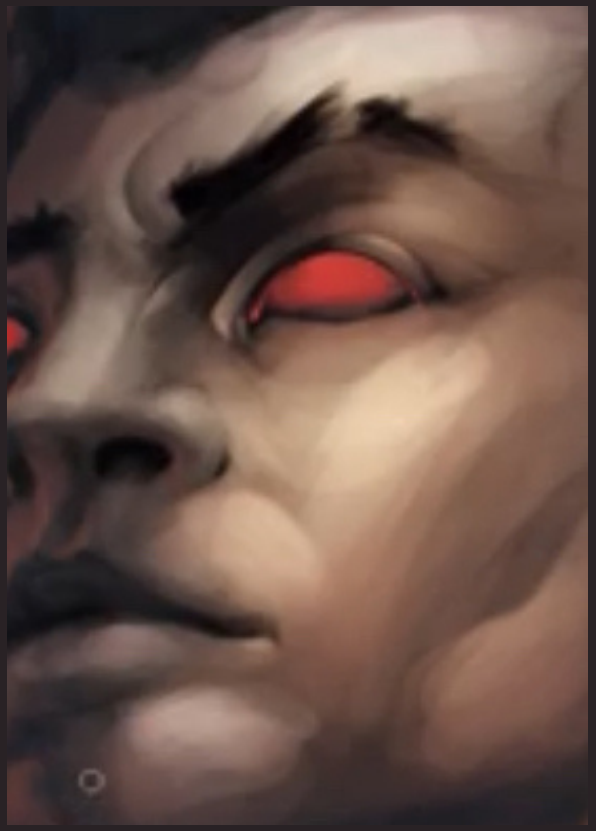


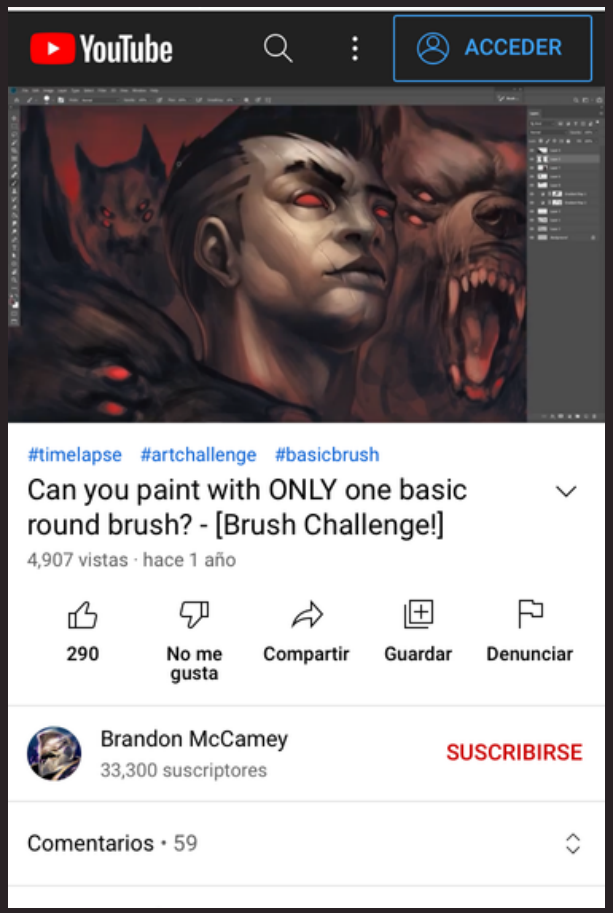

42

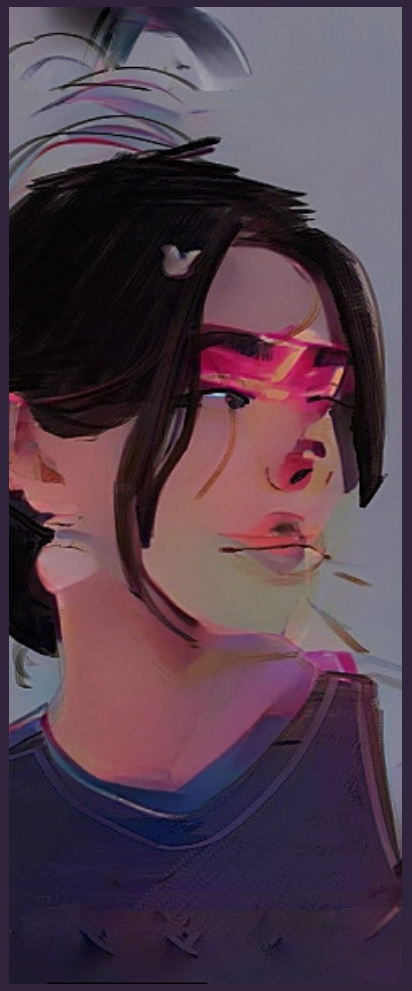









YouTube
ACCEDER
#timelapse #artchallenge #basicbrush
Can you paint with ONLY one basic round brush? - [Brush Challenge!]
4,907 vistas · hace 1 año
290
No me gusta
Compartir
Guardar
Denunciar
Brandon McCamey
33,300 suscriptores
SUSCRIBIRSE
Comentarios • 59



La visión moderna del retrato pone en atención uno de los temas centrales del arte: el ser humano y su relación con el resto de la humanidad. Las representaciones de otras personas nos muestran un poco de nosotras mismas y de nuestro presente. Este tipo de representación visual, la representación de otro ser humano, es algo que ha existido y sigue estando presente en el imaginario de la humanidad desde hace cientos (si no miles de años), y es algo que ha capturado a muchísimos artistas; sin embargo, no se sabe por qué.

Debido a que el arte de retrato pone como sujeto central al quién, es imposible no sentir una enorme cantidad de empatía con dicho sujeto, mucho más que cualquier otro. Algunos historiadores vieneses, especializados en el retrato de inicios del Siglo XX, creen que la respuesta a la interrogante del retrato, a este algo, nace en la proposición de que al ver al otro retratado, se ve a sí mismo, su historia y contexto social. Sin embargo, siento que esta pregunta es demasiado generalizada, y considero que depende más del observador.

Algo que me queda muy claro es que el retrato va mucho más allá del sujeto retratado. Considero que a nivel personal no me importa tanto a quien retrato, pero si es importante para mí retratarle.

El retrato simplemente es una muestra del poder de las artes visuales al ofrecer una alternativa visual a cualquier explicación textual sobre la condición humana.

¿Es el sujeto del retrato acaso un avatar con el cual podemos inmergirnos para poder entendernos mejor a nosotras mismas, nuestro contexto, y al resto de la humanidad, similar al poder que tiene el protagonista de una historia sobre el espectador? Considero que después de ver un poco del arte de Ashley Longshore, creo entender esta postura. Pues muchas veces retrata a personas de la cultura popular con un sub texto, ya sea satírico o de respeto. Busca traducir el poder de estas personas mediante una realidad virtual donde tomamos el rol de dicha persona para poder entender cierto contexto. Similar a ponernos en sus zapatos.

¿Quiero ponerme en los zapatos de las personas que retrato? Supongo que a cierto nivel si, pues existe una cierta preferencia en mi trabajo en retratar mujeres jóvenes. ¿Tengo un deseo de habitar la piel de Hunter Schaffer, Doja Cat, BENEE, Turac, Ezlin?

Quizá.

Quizá solo quiero ser una mujer bonita en un mundo de fantasía.

Quizá eso es lo que me atrae del trabajo de Ashley Longshore, Citlali Haro, José G. Pacheco, Julien Schleiffer, Alberto Mielgo, Neal Ross, Sakimi Chan, Loish... son artistas cuya línea de trabajo son personajes (en su mayoría mujeres jovenes) que habitan mundos coloridos y fantásticos.

Pero, ¿por qué no soy capaz de incluir estos universos y mundos fantásticos dentro de mi arte? ¿Será la misma razón por la que no puedo escribir a pesar de tener tantas ideas? ¿Será la misma razón por la que tengo una cierta fascinación por el Omniverso?

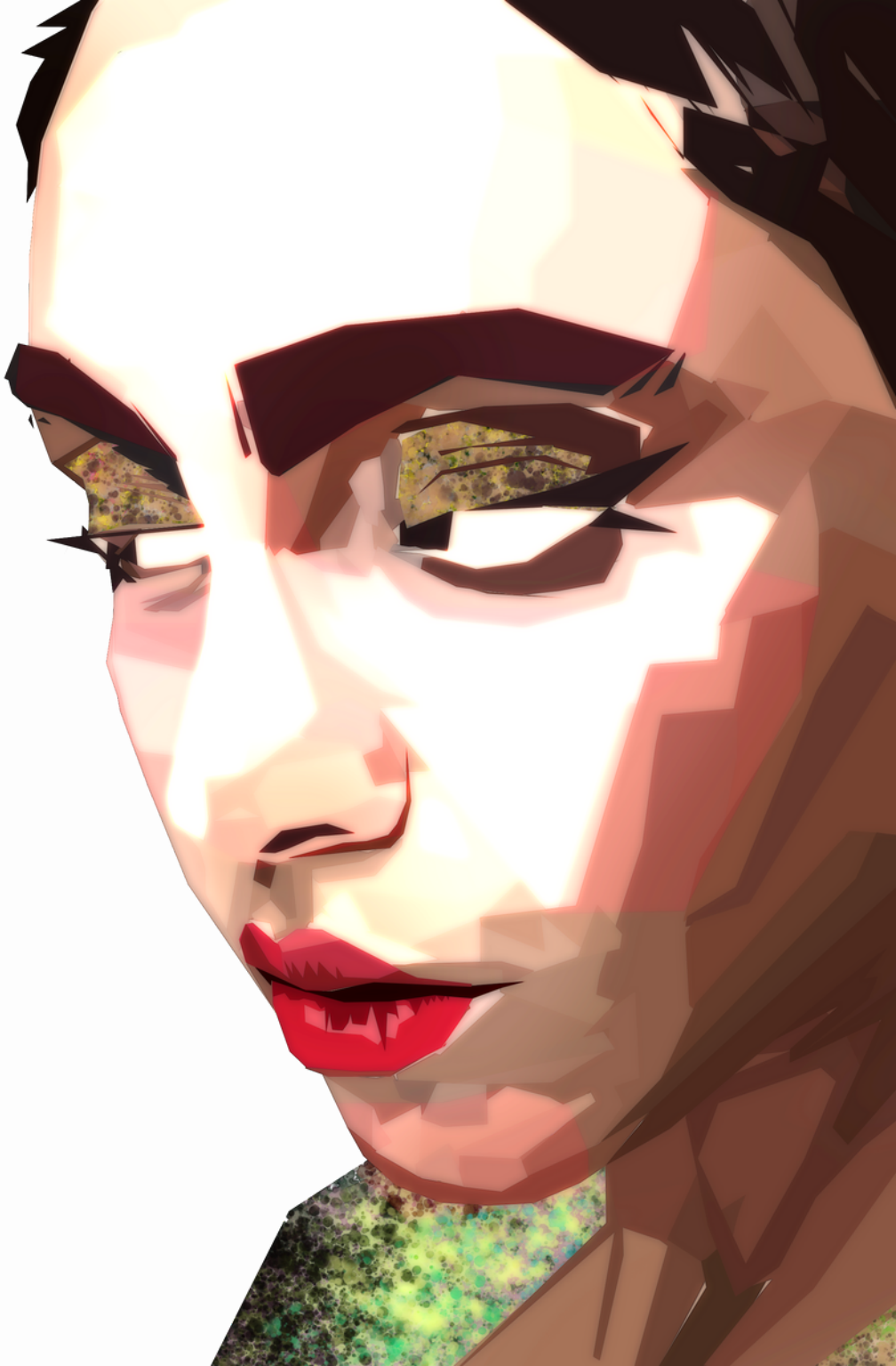
Excerpts From: Rollo, May. “The Courage to Create.”

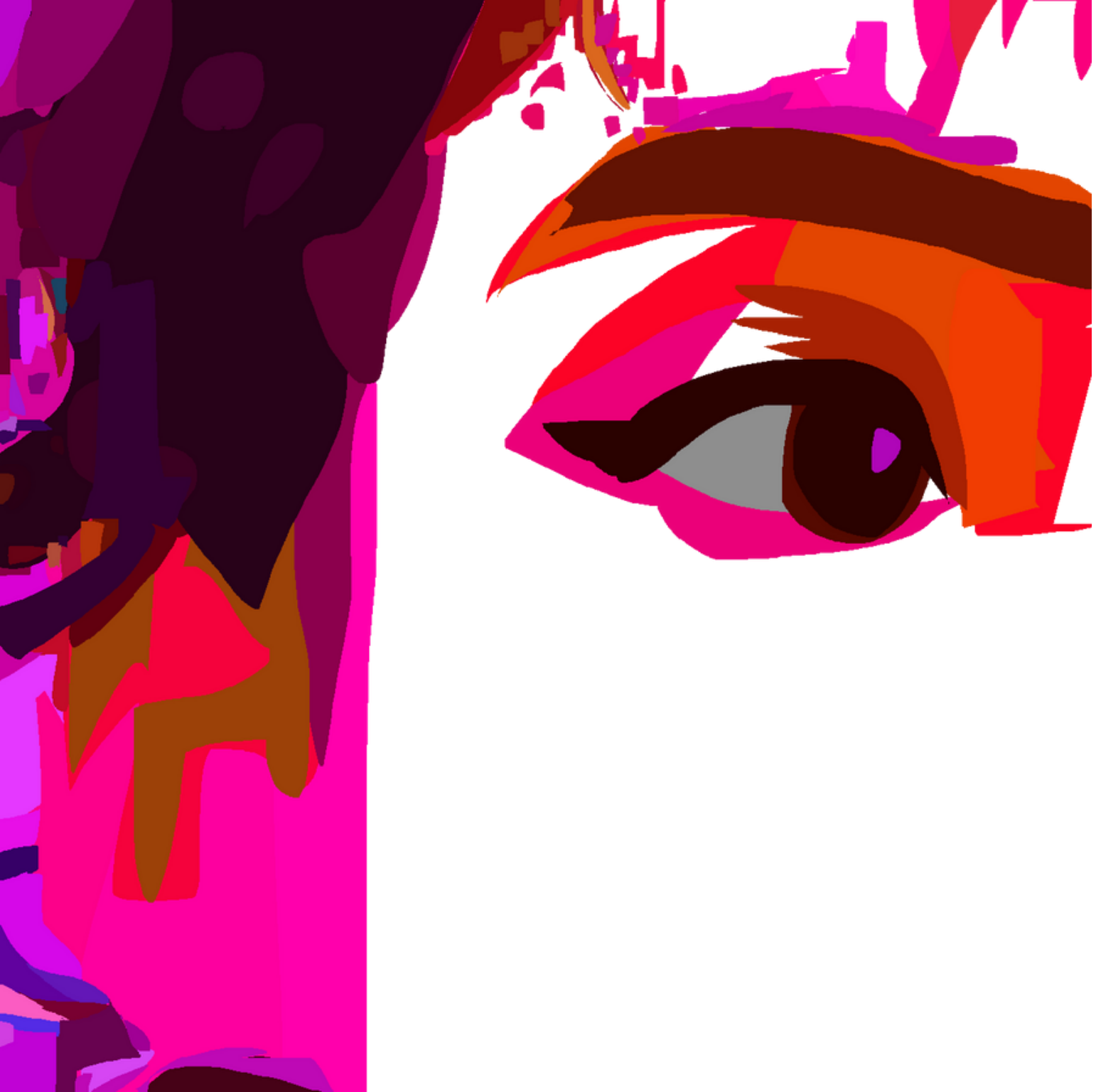
“But one cannot be in a vacuum. We express our being by creating. Creativity is a necessary sequel to being.”

“Hence Kierkegaard and Nietszche and Camus and Sartre have proclaimed that courage is not the absence of despair; it is, rather, the capacity to move ahead in spite of despair.”

“... if you do not express your own original ideas, if you do not listen to your own being, you will have betrayed yourself. Also you will have betrayed our community in failing to make your contribution to the whole.”

“... we must always base our commitment in the center of our own being, or else no commitment will be ultimately authentic.”

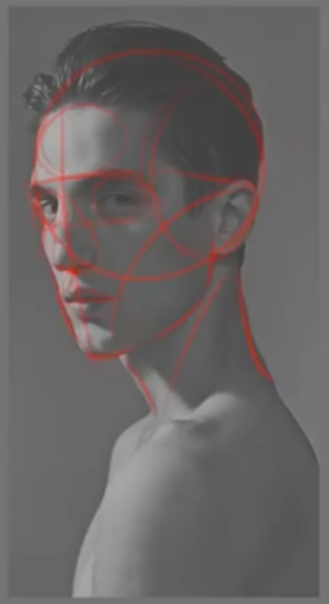




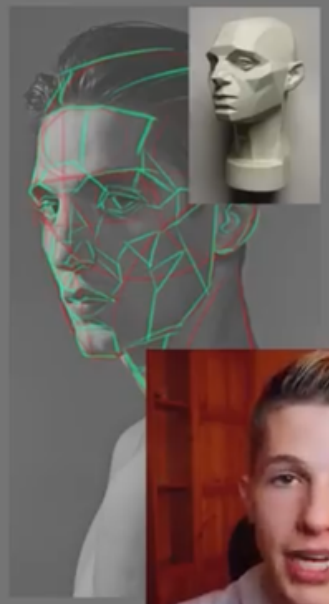
Things to study (in order):

1. Proportions, sketching of the portrait
2. Structure, planes of the head
3. Lighting and Form (shading)
4. Rendering and Edges
5. Color

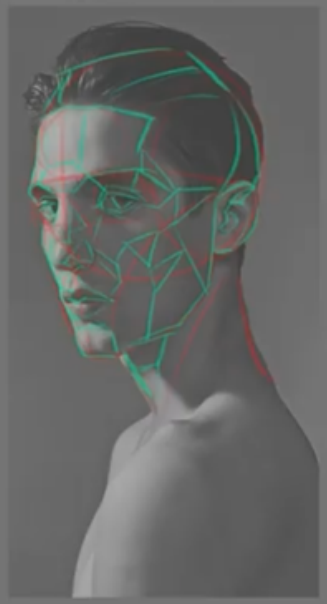
1. Laying in the sketch (Rhythm lines)

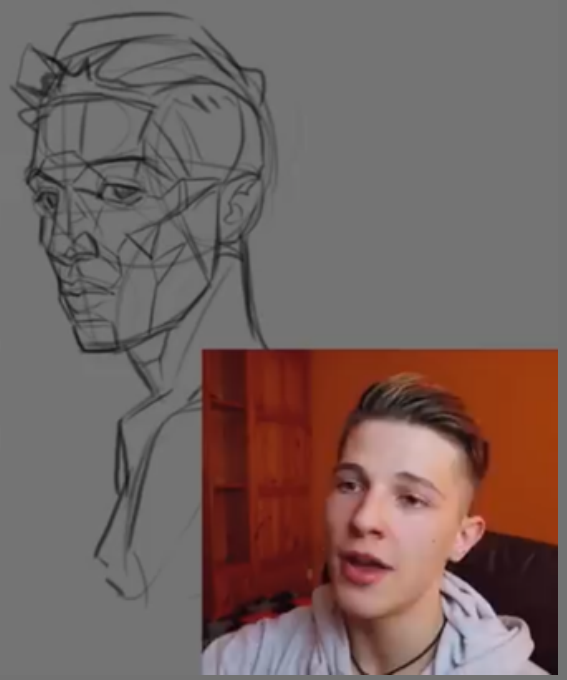


3. Shading and Lighting (No Render)

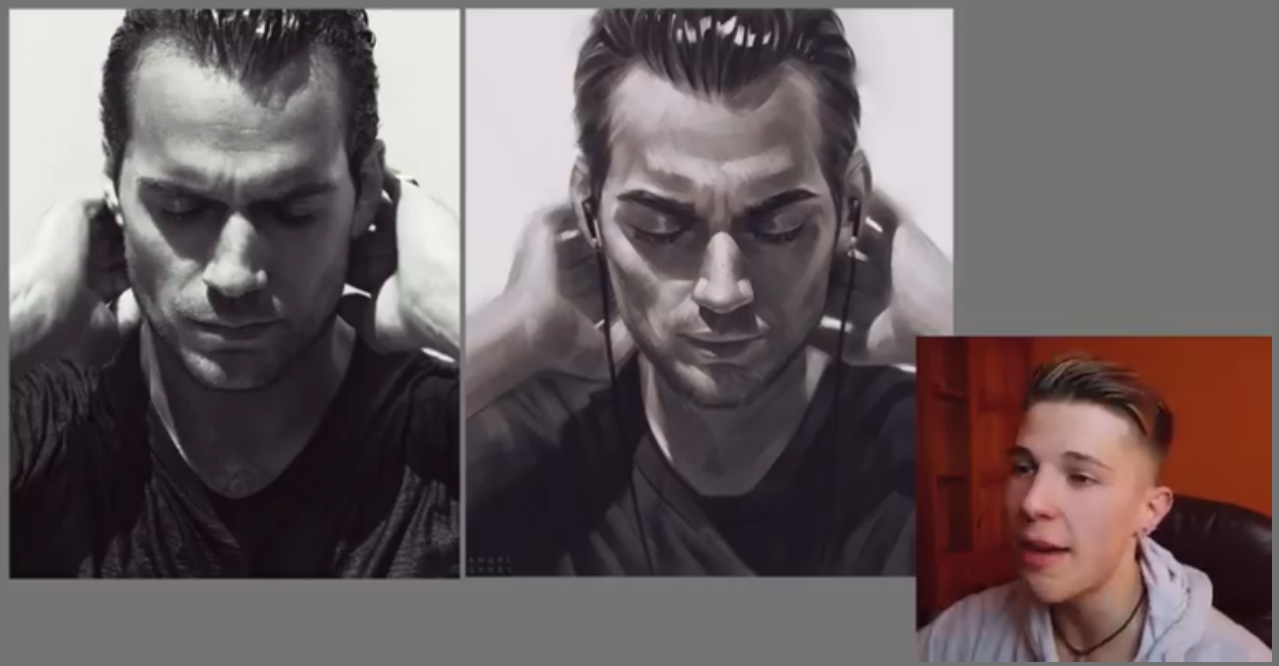


2. Breaking down the face (Planes)

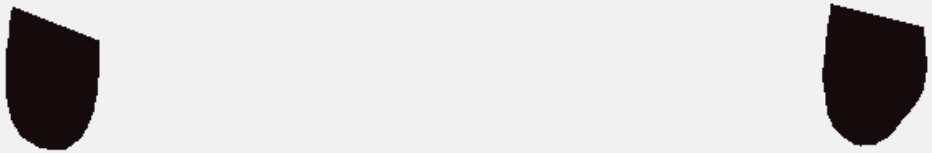


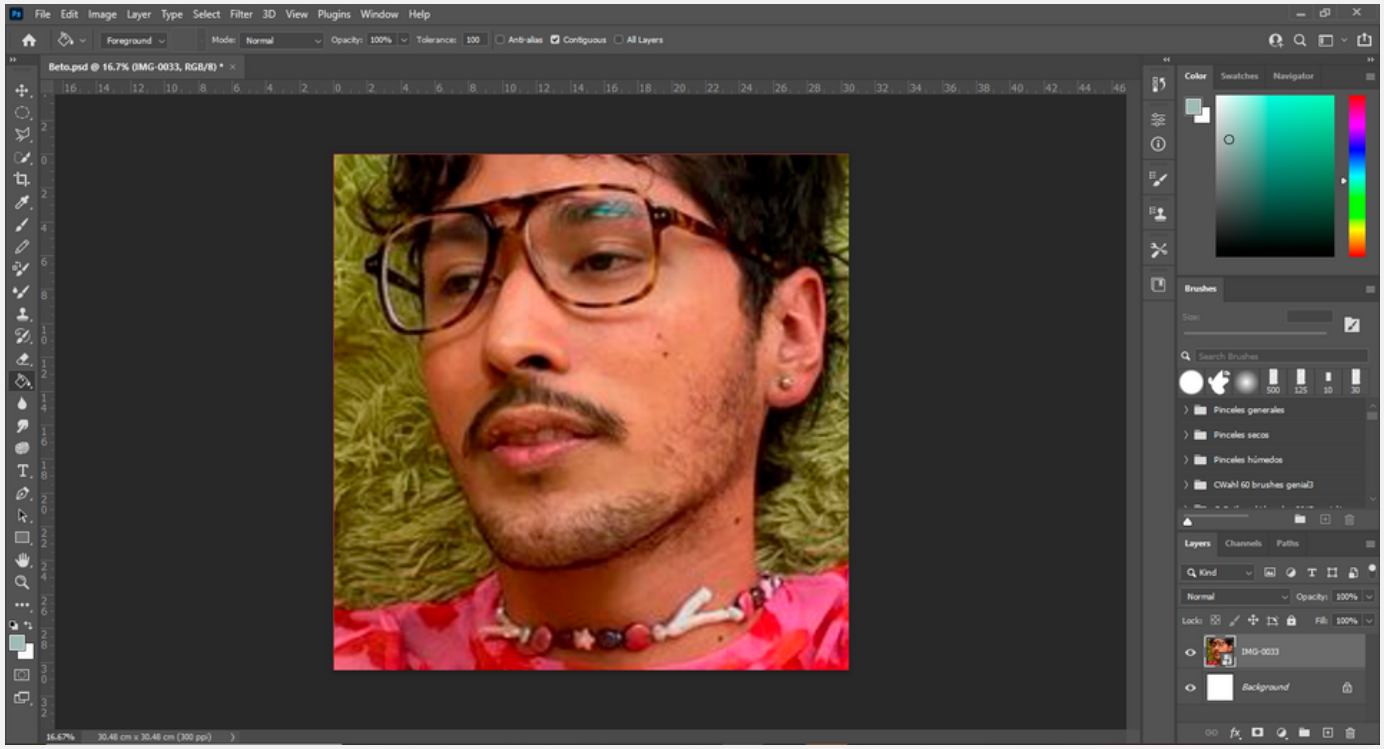


4. Render (Finished Studies + Texture)



5. Color Studies




File Edit Image Layer Type Select Filter 3D View Plugins Window Help
Beto.psd @ 16.7% (IMG-0033, RGB/8) *
Color Swatches Navigator
Brushes
Pinceles generales
Pinceles secos
Pinceles húmedos
CWahl 60 brushes genial3
Layers Channels Paths
IMG-0033
Background

Bibliografía

1. AGSA. (s. f.). What's in a face? AGSA - The Art Gallery of South Australia. Recuperado 11 de abril de 2022, de https://www.agsa.sa.gov.au/education/resources-educators/resources-educators-themed/whats-face/
2. Eyes in wooden coffin E11647. (2005, 27 octubre). [Escultura]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eyes_in_wooden_coffin-E_11647-p1010906.jpg
3. Ronaldo, C. (2021, 28 octubre). [Fotografía del futbolista Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodriguez sosteniendo una fotografía del ultrasonido de sus gemelos nonatos.]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CVk29cSI-2E/
4. Vázquez, J. (1989). Una teoría sobre el retrato.

LENA TABOADA ROLDÁN

Artista Visual|Diseñadora

lena_taboada98@gmail.com
@lena_taboada

ESTA OBRA ESTÁ BAJO UNA LICENCIA CREATIVE COMMONS ATRIBUCIÓN-NOCOMERCIAL-COMPARTIRIGUAL 4.0 INTERNACIONAL.